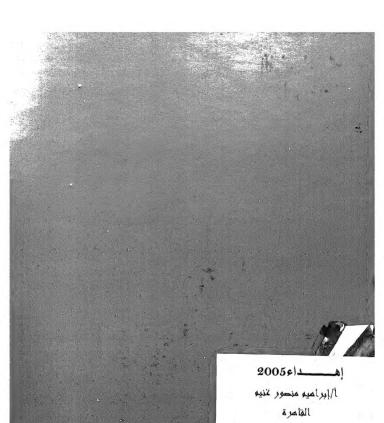
الغنان أدبد مرسى شاعر تشكيلس

فراءة ادوار الخراط

الهيئة العامة الهيئة العامة القصور الثقافة

العصود الخامس

الفنان أ**دبد مرسی** شاعر تشکیلی

> قـــراءة ادوار الخراط

شاعر تشكيلى

أحمد مرسى فنان طهراني،

وأعنى بهذا أن له أسلوبا نقيا، خالصا من شوائب كثيرة قد نجد عكارتها اليوم في كثير من الأعمال .

وهذا أسلوب نحن اليوم أحوج مانكون إليه، حتى نمضى على الطريق في إنجازات المدرسة الفنية التي يسعنا أن نسميها «المدرسة المسرية» بمختلف تياراتها ومذاهبها .

است أريد هنا أن أثير قضايا، هي في الغالب قضايا لفظية، عن الغروق بين الأسلوب والمضمون، فإنما ذاك في الفن، عندى، مزاج دقيق وثيق الوحدة لا انفصام بين عناصره، وهو بديهي الأن من فرط تداوله، ولكنه مع ذلك بصاحة دائما إلى إعادة توكيد وإعادة براءة الصياغة إليه.

ماهو تطور أحمد مرسى من معرضه المسترك الأول الذي أقيم في جمعية «الآليانس» الفرنسية عام ١٩٥٤، ومعرضة الفردي الأول الذي أقيم في أتليه القاهرة في ١٩٥٨، حتى الآن؟

هناك عند هذا الفنان، بالفعل، ملامح أوخصائص ثابتة مستمرة من ناحية، وتطور، سواء في الرؤية الفنية نفسها أوفى التكنيك، من ناحية أخرى. فمن

الملامع الثابتة، منذ البداية، انه لم يهتم أبدا بالقواعد الأكاديمية في الفن، لم يعن بتقليد الطبيعة أرأن يعطيناهمايشبه الطبيعة»، وبالتالي كان منذ البداية يهمل قواعد المنظور مثلا، ولايلجة ألى خدع الإنارة، وإعطاء العمق الثالث، والتجسيم، والطلال. إنه يحدد مساحات عمله بمساحات الصورة باستعراد: الطول والعرض، فقط في داخل هذه المساحة، وبالاعتماد على اللون، والتكوين فقط يعطينا ما يريد أن «يقول». إذن فهو يومىء إلى العمق الثالث بمجرد توزيم اللون، ومن تركيبات التكوين نفسه.

من الفصائص أو الملامح الثابتة أيضا استخدام رموز أدبية أوشاعرية، والعمل على من الفصائص أو الملامح الثابتة أيضا استخدام رموز أدبية أوساحات والتكوين ادماج هذه الرموز باللغة التشكيلية البحتة التي هي بالتحديد الألوان والمساحات والتكوين والإيقاع، إلى آخره هذه فيما أعتقد هي المشكلة الرئيسية في عمل أحمد مرسى وهي مشكلة صعبة. ذلك أن المرحلة التي قطعها في حلها مرحلة طويلة.

أما الميزة الثالثة التى يتميز بها عمله، أساسا، فهى مشكلة البحث عن الألوان الإصبيلة، التى يسهم فيها مشاهمة خاصة منه، أعنى ابتداع ألوان، أوالوصول الى ألوان معبرة عنه، تلتصق به هو، التصاقا حميما، وتعطى رؤياه الخاصة. وهنا، أساسا، أعتقد أن هناك تطورا ملموسا يسير جنبا الى جنب مع تطور في التكوين أرفى تصميم اللوحة:

في الأول كانت الألوان عنده مسطحة، من نغمة واحدة تقريبا، فيها شيء من السطوع والصفاء – والصفاء يمكن أن يكرن خداعا لأنه بالضبط فيه بساطة، أوحتى السائجة أذا شئت – لقد كانت فيها تجربة، وبحث، الأخضر مزدهر جدا، الأزرق عميق جدا، زجاجي، مثل الكريستال المطفأ – أذا أمكن أن نصفه بهذا –، والطوبي الأحمر المحروق، غامق صحيح لكن متوهج أكثر من اللزوم أحيانا. الأن الفنان قطع مرحلة أو مراحل، بعد ذلك، فالشاعرية الرقيقة السائجة أعنى في التلوين أوفى قوام اللون المصفى اختفت نهائيا، نجد الأن كثافة في التلوين، مازال هناك البحث عن الألوان الخاصة الأصيلة المعبّرة عن رؤيا خاصة أصيلة، لكن فيهاه هارمونية، الأن

جديدة متعددة الأصوات بدلا من الميلوبي الغنائي الأحادي القديم ... يعنى فيها تراكب، عجينتها أثقل، فيها خصوبة، وفيها طبقات عديدة مختلفة كل طبقة أو جزء من طبقة ينعكس على الطبقة التي تحته، ويعطيها .. ويكتسب منه ... تأثرا أو «معني» أعمق. نلاحظ نفس التطور في التصميم، أو تكوين اللوحة: كان في الأول فيه بساطة ... أحيانا بساطة مسرفة في التصميم: دوائر أو أقواس، أو مثلثات متجاوبة تجاوبا وأضحا جدا، والآن أصبح التصميم أشد تعقيدا، بل هو أحيانا معقد أكثر مما ينبغي فيما أتصور (إن صح أن هناك في الفن ما ينبغي ومالا ينبغي).

لقد عمل أحمد مرسى بخامات متعددة، عنده رسوم اسكتشات بالفط، أبيض وأسود وبالجواش، والحبر الشينى وهو يمت بصلة إلى ماعاد إليه أخيرا في «الليتوجراف» أن الحفر، نمائجه القديمة بالأبيض والأسود فيها كل خصائصه في الرسم :draughtmanship نعومة الخط، مع ثقة، ايحاء بالحركة والعيوية، وفيها سعى أيضا للرمز، فيها – مثلا– عارية، قاعدة على قرص، وجهها مقتع بقتاع أسود ممتزج بشعرها، توحى إلينا بأكثر من وجودها الجسماني.

من أعماله أيضًا رسوم أن اسكتشات لمجموعات أن أجزاء من الجسم، فيها بالفعل شيء من التلقائية، والطراوة، والطراوة الناضرة الطازجة، نجد فيها أن الحدود متسايلة غير قاطعة وفيها تجارب لونية شائقة.

أذكر من أعماله الأولى مجموعتين رأيتهما في معرضه السابع، في أتيلييه القاهرة، في مايت ١٩٦٦، المجموعة الأولى ثلاث لوحات: الشعر والموت، زفة الشاعر، مرثية إلى عبد الهادي المجزار، والمجموعة الثانية يصح أن نعتبرها اضافة جديدة جات في شغل أحمد مرسى: فهناك لوحة باسم إنسان هذا العصر، هي تكملة وتطوير في الوقت نفسه للوحات التي عرضها من قبل إما باعتبارها «صورا ذاتية» أو باعتبارها «صورا للمسيح» للشك أن هناك ترابطا حما زال قائما حتى أعماله الأخيرة، بشكل مضمريين الأفكار أو الاتجاهات الثلاثة عند أحمد مرسى: البورتريه الشخصى، لنفسه، والمسيح حقوم مقامه في الدلالة والإنسان بصفة عامة.

ولناخذ مثلا لوحة بعنوان دالثور، من تلك الفترة، ففيها أهم خصائص أو معالم فن أحمد مرسى عندئذ _ أو ربعا حتى الآن، ليس هناك أى تقيد بالمنظور، ولا أى محاولة التجسيم، بل المكس. نلاحظ على الفور أن اللوحة مكتفة، مزيحمة بعساحة لونية متفجرة، أحمر غامر، مع تنويعات تقيقة جدا وكثيرة جدا على الأحمر. إن اكتطاط اللوحة بالمساحة دون أن يعطى الفنان فراغا كبيرا، أو ملحوظا، حولها يؤدى إلى ايحاء قوى بشحنة ضخمة، ليست انفعالية فقط بل هى شحنة تشكيلية ناجمة وموققة، ثم أن تصميم اللوحة، أو تكوينها يبدو، لأول وهلة، تكوينا بسيطا يعتمد على الأتواس الدائرية، تشكيلات مختلفة، في ظهر الثور وبطنه، وذيك، وأرجله. أى أن هنا تنويعات على جزء من الدائرة، وقد ظل أحمد مرسى على طول عمله، مهتما جدا بالدائرة، وأجزائها، وتشكيلاتها، وبالمخطوط الطولية النازلة العمودية تقريبا. وفي

ولكنه منذ تلك اللوحة التي أتكلم عنها ... وحتى الآن ... أصبح يجرب ادخال عنصر غريب ... بل ربما معاد على الدائرة أو أجزاء الدائرة، في هذا العنصر ... تشكيلة أو تركيبة مربعة غامقة داخلة فجاة من يمين اللوحة، تكسر السمِتْرية السائجة أو التي كان يمكن أن تكون سائجة في اللوحة، وتدخل نوعا من التوازن غير المتوقع سواء من حيث التصميم أو من حيث اللون.

أن أهم ما طرأ على عمل الفنان هنا كما ظهر بوضوح فى هذه اللوحة الفارقة فى تاريخ تطوره، وفى معظم أو كلّ اللوحات بعد ذلك هو علاج عجينة اللون، أو ما يستمى دشفل الفرشة به brush work ، ليس هنا تسطيح فى اللون، أو وضع لون جنب لون فى علاقة جوار بسيطة، بل على العكس هنا كثافة، وعمق تشكيلي بحت، وتراكب متدرج من طبقات وتنويعات على اللون: الأحمر المتوهج الفامق فى نفس الوقت مثلا، وهو يأتى من علاج صبور ومثابر ولكته، فى رأيى، علاج ملهم، لايوجى الهلاقا بالصنعة الكبيرة التي تقع وراءه، ولا بالجهد الكبير المبذول فيه. لدرجة أن هناك شيئا ماكراً، فى هذه اللوحات: هو أن الفنان ترك خيطا معيرا من عجينة اللون تسقط على اللوحة بشكل تلقائي كما تنزل من الأنبوية مباشرة، تركها تجه، مكما هى، إن ذلك أعطانا ـ على الفود _ إحساسا بالتلقائية وأيحاء قريا أن هناك حيوية

نابعة من موضوع المعورة نفسه كما لو أن الثور .. في تلك اللوحة التي أشرت إليها ... يتصبب عرقا، وكأن العرق ينزل منه في اللوحة من فرط امتلائه بالمقوة المعوسة.

أحبُ أن أفرد بالحديث لوحة من أخص أعمال أحمد مرسى لعلّها أيضا من أقرب اللوحات إلى نفسه على المسترى الشخصى والانفعالى، وإذلك، بالضرورة، أثره على المسترى الفني، هي لوحة «مرثية لعبد الهادي الجزار».

هذه اللوحة على خلاف كثير من لوحاته الأخيرة، تمتاز بنوع من الرقة في اللون، بمعنى النحول لا الهزال، مما يوجى بمعنى الرئاء مترجما عنه بقيمة تشكيلية بحتة، قيمة اللون وحده اللون هنا ليست فيه عجيبة الحياة الكثيفة، بل أن خطوطه «واسعة» قليلا، وتسيجه غير محكم، غير وثين، هي أقرب إلى «لوحة حائطية» وتصميمها وتخطيطها أقرب إلى النحت أو الحذ،

من المكن أن القيم التشكيلية تؤدى بالفنان إلى التجريد. ولكن أحمد مرسى لايصل إلى التجريد أبدا، بالرغم من أنه يقترب منه اقترابا كبيرا واذن فهو يريد أن ينقل إلينا، عبر القيم التشكيلية، معنى، وتوفيقه، أو عدم توفيقه يتأتى بالضبط من مدى نجاحه فى ادماج القيم التشكيلية، «بالمعنى» الذى يريد أن ينقله، اندماجاً تأماً، عضوياً، وفى نطاق الحدود التشكيلية، عباران الايحاء الأدبى هو مجرد واحد من عناصر العمل التشكيلية، يستخدمه الفنان كما يستخدم أي عنصر أخر. إن الايحاء المعروف المترسب فى وجدان الناس، عن الثور، ووقيته، وفحولته، مثلا، يتحول هنا إلى مجرد عنصر يستغير منه الفنان ليعمق القيمة التشكيلية لعمله. هنا، فى هذه اللوحة بالذات، نجح الفنان فيما أعتقد، نجاحا كبيرا، بل نجاحاً كاملاً، فى عملية الاندماج بين العناصر التشكيلية وأسلوب العلاج التشكيلية وبين العناصر أدبية.

نفس النجاح قد تحقق في لوحة بعنوان «الفرس والحصان»... ولكن في هذه اللوحة تعمقاً أكبر من استخدام عناصر لونية مختلفة، وليس فقط تنويعات على لون واحد تقريباء واستخدام مقوّمات شكلية أكثر - هندسية تقريبا وإكن متكاملة بنجاح، هي عناصر: الدائرة أو أجزاء منها وعناصر الدائرة أو أجزاء منها وعناصر المندوق منها أمثل الرمح، واكن فيها نفاذاً، واندفاعاً مدبباً، مثل الرمح، وفيها نفس النجاح في التوافق بين العناصر الشكلية والمضمون، مع جرأة إكبر في البحث عن ولتناسد المؤينة غير المائوة، أو على الأصح الخاصة، الصادرة عن رؤية جديدة.

اعتقد، من تتبعى لأعمال أحمد مرسى، خلال السنوات الأولى والأخيرة معا أنه قطعا متاثر بالسريالية، وهو ما يمكن أن نجده في أشعاره .. فأحمد مرسى شاعر كبير وإن كان قد توقف عن الشعر منذ أواخر الستينيات.

المهم أن هذا التاثر يتّخذ في تصوري شكلين: شكلا مباشرا بشكلا غير مباشر، أولاً عند أحمد مرسي، بالتلكيد، مجموعة من الرموز، والأساطير، هي ميثولوجية خاصه به، تنور حول الموت، والشعر، رموز من المسد العاري، النحيل، المتطاول، والتاج – هو أحيانا أحمر وأحيانا الموت، والشعر، وهكذا، ثم هناك الفرس أو القطة، أو القوتية، أو الفصون العارية المدببة من أشجار غريبة، والمجمعة، والهيكل العظمي، وشباك الصيد، والوشاح الأحمر أو الاخضر.. وهكذا، هي ميثولوجيا كاملة من الرموز، تخلق عالما خاصا متفركاله لفته الخاصة. وطبعا من المبيث مصاولة ترجمة «ميثولوجيا تشكيلية» إلى معان أدبية وإضحة. المهم هنا هو كما أكرر دائما هر انصهار هذه الرموز كلها في نطاق العالم التشكيلي نفسه، والتعبير عنها بلغة القيم التشكيلة وحدها.

هذه، نيما أعتقد، أهم مشكلة يعالجها أحمد مرسى طول الوقت.

وحتى في خارج نطاق تأثّره المباشر بالسيريالية، في اللوحات التى نجد فيها موضوعات تشكيلية بحتة، إن صنع القول، نجد اهتماما كبيرا لاختيار رمز أو مضمون، يتجاوز العلاقات بين العناصر التشكيلية.

لكن السؤال هو: هل نجح أحمد مرسى، في كلّ الأحوال، في تحقيق هذا النجاح في مجموعة دلومات الشعره، إذا صح أن نسميها بهذا الاسم أي في اللوحات التي فيها انصباب مباشر على مشكلة الرموز السيريالية؟ يخيّل إلىّ أنه في بعض هذه

اللوحات وفى البداية على الأقل، فان اللفة التشكيلية لم تستطع أن تنهض بعب، الرموز السيريالية، أو اذا أمكن القول، فإن الميثولوجيا الخاصة بأحمد مرسى، جنعت إلى الشعر، والأدب، أكثر من التصوير والقيم التشكيلية. أى أن تلك اللوحات للمي البداية للي كان فيها عناصر اضافية، أكثر مما البداية لللاقات التشكيلية البحتة، أحيانا فيها انفصام بين العنصرين. هذا بالرغم من النجاح الكبير جدا في تفاصيل معينة من نفس هذه اللوحات، وبالرغم من نتائج ها، في البحت التشكيل من ناحية اللون، والتكرين، والمساحات.

ولكن أحمد مرسى - بعد مرحلة البحث الأولى - قد استطاع كما قلت أن يوحد بين هذين السلّمين من القيم : القيم الرمزية السيريالية من ناحية، والقيم التشكيلية البحتة من ناحية الحري،

> فلم تعد هذه المسألة كلها قابلة للمناقشة إلا في نطاق تاريخ تطور عمل الفنان . ومن ثم فقد تم للفنان أحمد مرسى أن يحل هذه الشكلة حلاً صحيحا وموفقا.

وتبقى مسألة «تأثره» المفترض بالسيريالية وغيرها من اتجاهات التصوير العديث .

ان قضية التاثر هذه - في يقيني - قضية مغلوطة من الأساس. ذلك أن كل فن أصبيل هو في الأساس. ذلك أن كل فن أصبيل هو في الآن ذاته غير نابع من فراغ مطلق، ولامتواد من رأس «زيوس» مدججا بالسلاح كما ولدت منه «أثينا» في الأسطورة، ولكنه أيضا مادام فنا حقيقيا يظل متفردا وشامنا وغير مستنسخ أو«مشوب».

لاشك أن أحمد مرسى قد تمثل السيريالية، وجنح الى التعبيرية، ونزع الى عناصر تجريدية، هذا كله صحيح، وفي فنه مايومي الى استيعابة للفن القبطى وخاصة في لوحات المقيوم، والى معرفته بفن شاجال، ويراك، ورووه، ومود يلياني، وصراعه معهم وخروجه من مجالدتهم الى صياغات هي له وحده، لكن ذلك كله يدخل في تكوين كل فنان ،كما تدخل دتأثيرات، الحياة .

المهم في ذلك أن هذا الفنان لديه بالفعل رؤية وتقنية كلتاها خاصة به وغنية، كلتاهما

تستقطب تأثرات الفن والمياة ويتكون منها قوام جديد وحارٌ وحيّ بالتأكيد فيه رسوخ وإضافة وأصالة .

* * *

في فبراير ١٩٩١ أقام أحمد مرسى في قاعة المشربية بالقاهرة معرضاً لرسوم بالليترجراف (المفر) أسماه «منتالية كفافي».

وليست «متتالية كفافى» ترجمة بالرسم - أى بالحفرهنا على وجه التخصيص ولاتصويرا به ، لأشعار قسطنطين كفافى، ولايمكن أن تكون، ببساطة لأن الشكل والمحترى وققا للثنائية التقليدية الشهيرة - لاينفصلان فى الفن، ومن ثم يستحيل إفراغ مضمون
لكافافى - مثلا - فى شكل لأحمد مرسى، البديهية هنا واضحة، كما أن المتالية ليست
تصويرا illustration القصائد كافانى، اذ أن «الاليستراسيون» نوع من الفنون الصغرى،
أو من الصنايع على الأصح، وليس الفنان الحق - ولايمكن أن يكون - مترجما، لفن آخر،
ليس فى هذا أى غضاضة تضيربالترجمة، وهى فى أحسن أحوالها مقاربة وإيحاء بالأصل، أو
إعادة خلق فى أحوال نادرة وعبقرية. من المكن أن تكون الترجمة فناً، ولكن الأن ليس ترجمة.

قصاراى هنا انن أن أستشف أوجه المقاربة وتشابه الالهام في مسعيين فندين لكل منهما خصائصه الفريدة والفذة، وإن تواشجت بينهما صلات قربي وتراسل لا مجرّد صلات نقل أن تساوق.

وسنلاحظ على الفور، في هذا السياق، أن أحمد مرسى قد اختار وسيلة «الحفر» في متاليته المداة إلى ـ أو المستلهمة من ـ كافافي.

والحفر كما هر واضح قن يعتدد نوعا من الصحو Sobriete، وصفاء الضطّ، وتصد economie الأدوات. أي مايوشك أن يكون تزّهدا في بذخ التلوين وفي تراكب أو تعقد التكوين على السواء، نوعا من النسك النّني إذا صحح لى التعبير وفيه غنية تامة عن غني الفرشة التشكيلية وعن كثافة النسيج. وهو ما أعنى عندما قلت إنّ في هذا الفّن، إذن، صحو وصفاء.

ولكن هذا الصحو يكِّن في قلبه تلبِّد الغيم، محكوما أن مكنوبًا، ومستطرا عليه، هذه سيمات

الأسكندرية، مدينتى الحوشيّة القدسيّة التى ترابها زعفران، ومدينة أحمد مرسى، ومدينة كافافى الاسكندرانى أساساً وأولاً وأخيراً.

هذه بالضبط سمات شعر كفافي، هذا الشاعر الاسكندراني الذي كتب باليونانية ولكن لكي يقول «اسكندرنيت» أساسا، وأولا وأخيرا سكب عاطفتك المصرية «في لفة أجنبيّة» كما قال مع فارق واحد هو أن اليونانية كانت لفترة طويلة ثم عادت لفترة وجيزة – لفة مصرية أيضا! إننا نلحظ بل نَبْدَه بأن شعر كافافي إنما يعتمد الوصف أوالحكي أو النجوى على نحو هواقمي، تماما، شديد الاقتصاد والتنزه في العبارة دائما، بالغ القطع كأن كلماته وفقراته حاسمة الاتجاه — دون أن تكون حاسمة اليقين – أي أنها حفر قاطع في اللغة – بقدر ما تأتينا به الترجمة بالإنجليزية خاصة والفرنسية بعد ذلك على تجد في عمله أي نوع من بذخ التزيين أو حواشي التوشية، لاتشبيه، ولا استعارة، ولاكتابة، ولاكثافة الألوان أو اندماجها في بقع الانسياق وراء الذة حشوية النصر».

وهي الضبط خصائص الحفر عند أحمد مرسي،

فليس رمز الرأس المقطوع للحصان في متتالية كفافي استعارة بل هو قيمة تشكيلية، ليس رمز الرأس المقطوع، أو طائر رأيا مثقلا بكناية ما، بل هو خطّ وتشكيل، هل هو في النهاية رأس حصان مقطوع، أو طائر ملتبس، أو نحت حجرى، أو عضلة قلب، عضلة حب فيزيقية؟ كل التأويلات ممكنة، ومفوية ولكن تبقى العلاقات التشكيلية ـ صاحبة وصافية ـ بين هرميّة التكوين في تنويعاته الشتى معتدلا ومقلوبا وأفقيا ومكررا هي الأساس التشكيلي للحفر في تنويعاته اللونيّة بالأصفر والخضرة بالقتامة والدكنة مرة، وبالضوع والضوئيّة البيضاء المسيطرة مرة أخرى.

وهو ما يتكرر مرة ومرة في سائر لوحات الحفر.

من تيمة التكرار هذه سوف أستخلص قيمة التماثل عند أحمد مرسى، ومقابلها عند كفافي.

فلننظر الحفر الذي يقوم فيه، فرسان بلا عرف، رأساهما متعانقان، بل متلاصقان، كأتهما جسم واحد مثمن السيقان، وبلا جنس Sex - كما سوف نلاحظ في كل المتتالية حيث كل الشكول أن الجسوم مفقودة أن عديمة الجنس(asexe) ، هذا التماثل في الجنس أن هذا العشق المتماثل يعتمد دائرية الضطوط أساسا وإلهاما وتكوينا. إن دائرية الضطوط في نفسها دائرية المشق الملتف على ذات، برشاقة صافية وكاملة، الرشاقة والصفاء نفسيهما اللذين ألهما شعر كافافي، في عشقه للمثل، دون أي اغراق في العاطفة سلبا أو إيجابا، أي دون تفاخر أو تأثم على السواء، وأساسا دون غنائية فاضحة واضحة، بل بمجرد الوصف الصحو الذي هو مقرّ الشعر الخالص عند هذا الشاعر بالذات.

اذا كان الانفعال في لوحات أحمد مرسى مكتوما لا يأتينا إلا عبر قيم تشكيلية بحتة ...
لاعبر رموز مهما كانت هذه «الرمزية» المفترضة مخايلة للعين والبصيرة للوهلة الأولى ... فإنه
في شعر كفافي انفعال حاد، فيزيقي بحت، عشق جسداني مصفي من كل لوثات الوجد
والهيام، وإن كانت تلهمه، مع ذلك، ضرية الفقدان، مفاجئة وقاصمة بهدوء، أو مسترجَعة في
الزمن لاتريم.

شعر كافافي يقيض بهذا الحس بالفقد «في الرابعة بعد الظهر افترقنا، لأسبوع فقط... ثم أصبح هذا الأسبوع دهرا دائما».

إِنَّ قيمة الزمنية والتاريخية لها حضور قوى في شعر أحمد مرسى المرسوم، وفي رسوم كافافي الشعرية.

طلننظر مثلا في ضوء هذه التيمة لوحة أخرى حيث نجد تنويعة أو قيمة الفرسين مرة أخرى وقد تبادلا تماثلهما مع أعددة يونانية اسكندرانية – هل هي أعددة المتحف اليوناني الروماني في اسكندرية؟ والمسماء بقع باهتة بعيدة هي الصفاء بعينه حتى في التياثها الخفيف. أو انظر في الموقت نفسه، إذا أمكن، لوحة أخرى، حيث نجد الشكل الذكرريّ الذي خلص من جفاوة الذكررة وخسونتها قائما، يعطينا قامته الخلفية، كأنه يستدير عن الأسكندرية المعاصرة، بمشهدها للمورف على للينا الشرقية، ولكنه يحتضنها في الآن نفسه، العينان المفتوحتان على السماء لا تحديما خطوط الهجه والأشرعة المفردة الثابتة امتداد الجسم اللغوى، امتداد لزمنية الاسكندرية نصف الدائرية، مئذنة دأبو العباس المرسى، مثول متسام _ يجمع بين القيمة الشكلية والتيمة التليلية _ والقفص، ايحاء بالدائرية مازال، وايحاء لروح هارية من الحبس، كأنما شكل الجسد

هو القفص، وكاتماً هو جسد آخر مهجور، و «الروح الزاهدة» بتعبير كافافي قد تركت المسم ــ القفص إلى مقر لا زمني وماثل في المكان فقط.

نحن نعرف أن الضاع التاريخي هو مستودع الشعر في معظم عمل كافافي، ليس التاريخ عنده مجرد اسقاط سياسي مثلا، كما يستخدم التاريخ استخداما مهينا في أعمال كثيرة، ولكنه استحضار يتحدّى التاريخية نفسها ويقع خارج حدود الزمنية - كأنما هذه بالذات سعة اسكندرانية بالذات، وأستميح عذرا عندما أشير إلى «الزمن الآخر»، وذلك أنني وأحمد مرسى «اسكندرانيان نتكلم عن اسكندراني» ونحيا معه.

فاذا كانت تاريخية كافافى هى لا تاريخية، بمعنى أساسى، فان القيمة الثالثة التى يشترك فيها الشاعران ـ ويما نحن الشعراء الثلاثة ـ هى تيمة الحطام والركام، والانقاض أو الحطم، والنقض، والتهدّم والترميم أو السعى نحو اكتمال المنقوص.

سوف تجد ذلك في هذه اللوحات، الأعمدة أن النصب المتقرضة غير التامّة، تتكرر، وتتماثل، أما نفمة تحطيم الحياة، وتدميرها، باللذة أن بالفقدان فهي نفمة أساسية في شعر كافافي.

بين الأعمدة والقامات النحتية في متتالية أحمد مرسى تراسل ملهّم مع مشاهد أو مساحات الشعر ـ تاريخية تتحدى التاريخ، ويونانية أوعلى الأصع هبلينستيّة، كما هو شأن كل اسكندراني، ما أقرب ذلك كله إلى وجه من وجوه الأسكندرية الحيّة العامرة المتعددة: مجابهة الماضى ـ واسترجاعه لكى يكون مضارعا هو جوهر مشاهد الحياة الصميمة، معاصرة، ويومية تماماً ومضروبة باحباط مكسور ومدمّر.

هل أنقاض الحياة المعاصرة هي تحوّلها إلى تاريخ، إلى حطام؟ أم أن تحطّم المجر هو. شهادة على البقاء ، ومجابهة الزمنيّة؟

أخر تيمة أريد أن أشير إليها، بسرعة في كل من عمل هؤلاء الشعراء الثلاثة، ولكن الآن في عمل كافافي ومرسى، هي تيمة الغيرية otherness والترّحد.

في بورتريه كافافي، سنجد الشاعر السكندري اليوناني، أرضيا واقعيا، يوميا، تكاد تكون في عرضيتها هي بورتريه الموظف الذي لم يتخلُ عن الكرافتَّة قط، بكل معاني دريطة العنق، ووراء هذا القناع صنفاء للخطوط كلته يرفع عنها كلّ تحدد، بالرغم من كل الدقة، وراء الموظف المكومي كل غَيْب الشعر، وكل غياب الجسند. الشعر والجسنم المشتعل متواريان خفيّان، وما أقوى حضورهما، معا.

عند أحمد مرسى حيلة تقنية _ بتحسن معانى الحيلة _ هى زوال خطوط التحديد الخارجية عن المينين، أو عن قمة الرأس، أو عن الوجه، بحيث تتداغم العينان بالسماء، ولايرجد الرجه إلا متَّمرا بصفاء غير محدد خلفى كسحاب الأسكندرية نفسه «الداخلى». هنا قيمة شاملة لا وجود فيها لحاجز بين الجوانى والخارجي، انظر مثلا «عازف الناى» _ كما أسميه _ حيث نجد هذا الوجه الذي تفتّح وزالت حدوده، مندمجا مع سماء خاصة وهى سماء الكل، فوق غمر الموج الأزرق الساكن «غمر اللون الحبّ» الراكد الذي بلا قاع.

نُحد في متتالية كافافي المفردات الأثيرة عند أحمد مرسى، موظفة ومدمَجة في التشكيل. مهما كانت أن لم تكن لها دلالة الترميز، المركب الملقى به على الشّما، مقطوعا، يتجاوب ويؤسس التكوين مع سائر الفطوط البيضاوية أو نصف الدائرية في اللوحة التي تصرر مركب الأشواق وقد بترتها سكين قدرية، في تأويلي، والفرس الملتفة برأسها إلى الفلف في ايماءة موسيقية دائمة، خضرتها المزرقة هي خضرة اليم الساجي، أم هي خضرة مونعة ومصطحة، جسدانية وصخرية معاً كما هو الشأن عند كفافي، وعند الاسكندراني الأخر الذي يكتب هذه السطور حشق جسداني ومثول نحتى وصخري معا.

لا أستطيع أن أقاوم في النهاية هذا التراسئل والتواجُّه أوالردُ المدهش بين لوحة دالوجه والشمعة» في المتتالية، وبين قصيدة «شموع» عند كافافي.

في قصيدة مرسى المحفورة نرى ونحسّ الشمعة المتقدة، شعلتها مثنة منارة برج عمود قائم، واضع الايحاء، ولكن قيامه تشكيل أساسا، الابهام سكين والأصابع تقبض على لذة نحتيّة هي لبّ النصّ التشكيليّ، أما الوجه فليس فيه ذكورة، ولا أنوثة، أو لعلّ فيه ذكورة اعتنقت أنوثةً كامنة، صلايه الأنف المخروطيّة المثلثة التجسيم لحن كرنترانبطيّ مع وداعة بحيرتيّ العينين، التناسق أو التكامل بين ضديّن تشكيليّن، هما الخط القائم والخط الدائري، هو الذي يؤلّف هارمونيّة اللاوحة، وتعديةً أصواتها في الآن نفسه.

في اللوحة اذن شموع تشكيليّ.

وسنجد على هذه اللوحة تتويعا في اوحة أخرى حيث كثافة الرماد وأكثر، وتحدّد الضيوط أقل.

أما في القصيدة فإن «الأيام الآتية تقف أمامنا مثل صفّ من الشموع الصغيرة الموقدة، شموع نهبية دافئة فيها حيرية الأيام المتقضية تطلّ خلفنا، صفّ حزين من شموع منطفئة».

فهنا، على تناول مزدوع لتيمة الشمعة، نجد حسّ الفقد، وانحسار الماضس، مبتمثا بقوّة، وعلى رغم انطفاء الشموع، فهناك حسّ بدفء الشموع القادمة، الذهبية المتّدة بالميوية.

العود على بدء من خصائص شعر كافافى أيضا: «لن نعثر على أرض جديدة لن تعثر على بحار أخرى، ستتبعك المدينة ستدرع نفس الشوارع». كلّنا، بمعنى أو آخر، نكتب نصاً واحدا، بتنويعات عدّة.

أريد أن أشير هنا اشارة سريعة إلى التنويعات اللونية في متتالية أحمد مرسى، ففي مقابل التحدّد الأبيض والأسود، سوف نجد في اللوحات نفسها، زرقة أقرب إلى الفيروزية على خلفية سوداء.

ويفاجئنا هنا احتراق مكتوم للون الطويى، أو دكنة رمادية ربداء وخلفية قاتمة تنويعا على الحفر الأول.

كما نجد صهبة مترقرقة على شط البنفسجى الأرجوانى المتموج تتويعا على اللوحة التى يفجؤنا فيها جموح الفرس، وقيام الجسم المشبوح الذى لاشبهة فى قرابته المصلوب الحيّ دون أى تشبيه بينهما، جسم قد اتضحت وثثيّته، ولتقل هيلينيّته، وأتضح الآن أن الجسم هو حقا وثن. أما فى لوحة أخرى نجد فيها عرامة جسم الفرس والانثرية التى لاجنس لها مع ذلك، بضا وممتلنا مع قيام الجسد الوثنى أوالوثن الجسدانى، فسوف نجد فيها عدة تتويعات، فى أحد هذه التنويعات صفاء أكبر، مقابل غيم هفهاف فى خلفية تنويع ثان، وفى تنويعات أخرى سحابة علوية – كأنها حيوانية - باللون الاصهب الحامى الحار المدقق الظلال فى تراوحها، وفى تنويع ثاك الأصهب الوردى الشاحب، كالنبيذ المصفى، أولون القهرة الفاتحة، وقد تخلت اللوحة – بذلك – عن عرامة حيوانية جسدية اختفت الآن تحت كساء البنى المحدد الظلال، ثم أخيرا نجد هذا الكستنائى نفسة شاحبا مروقا وله نقاء خاص.

أما في اللوحة الكبيرة الوحيدة التي عرضها أحمد مرسى عندئذ، وهي تصهير جداري على غرار أعمال الفنان المعرفة، فإن التماثل أو التقابل يبلغ أوجه، ويصبح تقريراً تشكيليا لا إبهام فيه: وجهان متضادان ومتماثلان، متواجهان، يعكس أحدهما الآخر، ويفسر أحدهما الآخر في علاقة ترابط حتمى ولا فرار منها، هي علاقة توأمية، الحبّ النهائي والقطيعة النهائية، ومن ثمّ فإن ألوان الصفرة الصبهباء يكسرها - في أحد الشقين - جرح غائر داكن ومفضوح، لاخفاء فيه، فهذا إذن تلخيم وتكبير في الآن نفسه التيمة الأساسية التي تلهم أعمال «متتالية كفافي» كلها، تكشف لنا عن عنف مستتر خلف قناع الجمود عن مأساوية غير مستترة.

* * *

قبل صدور روايتى دحجارة بوييللو، رسم أحمد مرسى، بالعفر ، عدة لوحاتر أطلق عليها دمتتالية حجارة بوييللو، وعَرَضها بعد ذلك فى معرض خاص فى المشربية عام ١٩٩٥، نقُذها على الخشب، والزنّك، واللينوليوم.

أَوْل ما يَبُكِدُهُ المُتلِقُى هذا _فيما أتصور _ هي هذا الاندماج بين جراَةٍ تشكيلية وجراةٍ مضمونية - إن صُمت هذه التفرقة أصدارُ، وإنما أوريها لمجرّد الايضاح.

هي إحدى هذه اللوحات نجد الساحة مقسومة إلى مثلثين غير مستويين وغير منتظمين تحتل أحدهما قامة أمراة عارية ترفع ساقها – الساق هي التي تقوم بالية القطع إلى مثلثين تقريبيين – وفي آخر الساق حلقة كانها خلخال واسع أو أسطوانة، بينما تحتل المثلث الآخر عارية أخرى جالسة على ركبتيها مثنية ساقيها تحتها، واكنها بلا ذراعين. كلتا المرأتين يلتبس عربهما بوجود خطريوحي أنه طرف ثوب علوى شفيف لصيق بالجسم الذي يحمل رسالة إغواء متنسئك صارم القوة، وهي تيمة رئيسية في «حجارة بوبيللو» الرواية، حيث نجد أن ديونيزيوس اله الخمر وانشرة والجموح هو الوجه الآخر للإله أبوالو «بوبيللو» إله الموسيقي والعقل والمعرفة والنور الصافي. وفي خلفية هذه اللوحة قبة كنيسة من طراز بناء ريفي أقرب إلى السذاجة المعارية وعليها صليب قبطي مورق الأطراف، فها نحن قد تجاوزنا ألهة اليونان إلى نوع من وعليها لمسلية أساسا والشعبية على وجه أخص، سوف نلاحظ أن العاربة – الكاسية ذات المحدية المرفوعة المتحدية والتي اختفى أعلى رأسها على خط تجريدي قاس، تستند إلى

الأرض بذراع واحدة وحيدة تنتهى بيد مبسوطة الأصابع متشبئة بتراب هذه الأرض، بقوة، واصرار. ومع ذلك فان هذه الرمزية الواضحة لا تنفصل عن رسوخ القيم التشكيلية التى تكون قاعدة اللوحة، وترسو عليها، في تمكن وشدة أسر، صروحها الأنثوية الشامخة. ما من فصل ممكن بين سلّمي القيم هنا، كما في سائر أعمال هذا الفنان الأخيرة.

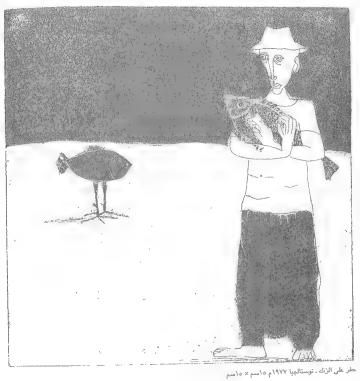
حفر على الزنك عدى × ه. ٧ مسم ١٩٨٢

حقر على الزنك ١٩٨٠م ٥ ٧ × ١٥سم

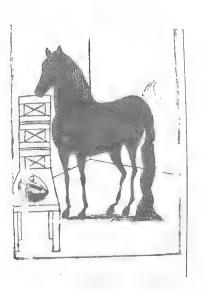

حفر على الزنك ـ رأس ١٩٨٢م ٥ . ١٢ × ه ١٣سم

رسم بالحبر الشيني ـ تكوين ه ۲۱ × ۲۲سم

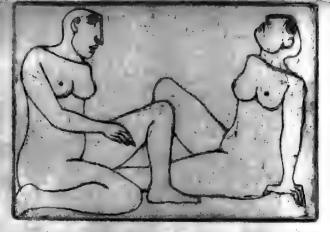
سيلك سكرين تكوين ۲۸ × ۲۹سم

حقر على الزنك - الشاعر ١٩٨٢م ١٥ × ١٥سم

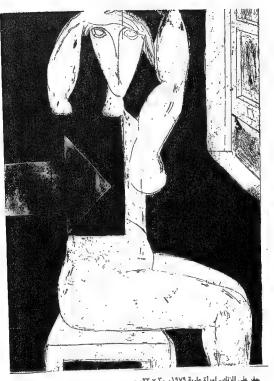

حفر على الزنك ضوء القمر ١٩٧٧م ١٠ × ١٥سم

9/10 A magi

عقر على الزناد. من برتفرايو دهجارة بوييلوه. ١٥×٠٠سم.

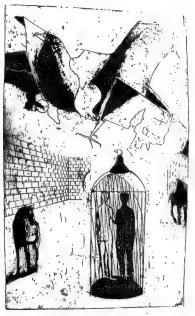
حفر على الزنك. امرأة عارية ١٩٧٩م ٣٠ × ٢٢س

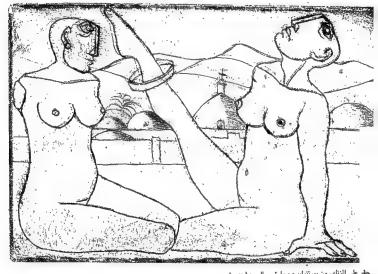
رسم بالحير الشيئي ١٩٦٣م عارية ٢٩ × ٥,٤٣سم

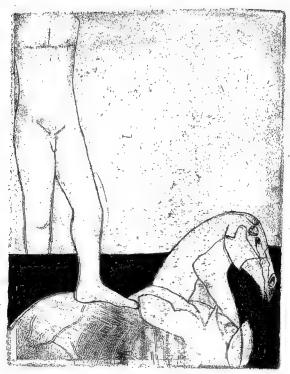
حاد على الليتو ـ طائر ـ ١٠ × ١٢،

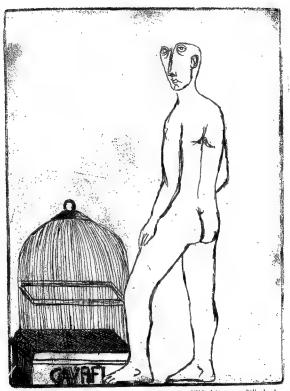
حفر على الزنك ـ عشاق ١٩٧٨م ٥٤ × ٢٨سم

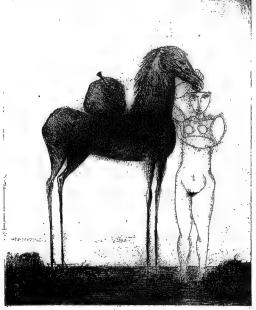
حقر على الزنك من بورتنوليو محجارة بوييللو، ١٥ × ١٠سم

حفر على الزنك من بورتفولير «الروح والرقص» ١٧ × ٢٢سم

حفر على الزنك ـ من يورتقوليو كالماشي ١٩٩٠م م ١ × ٢٠سم

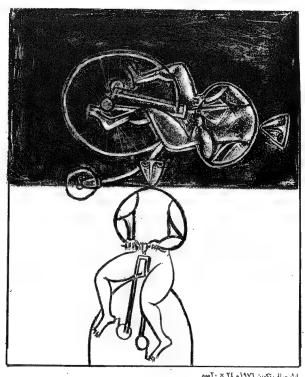
حفر على الزنك ـ تكوين ـ ١٩٨٤م ٢٥ × ٢٠سم

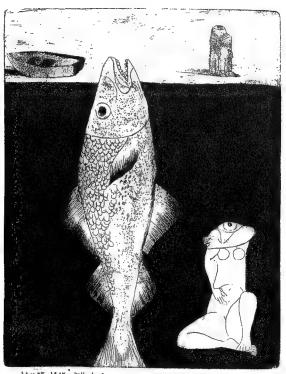
حفر على الزنك ـ بورتقوليو من «ابدأ اموت مع الطيور» ١٩٩٧م ٥ . ٢٤ × ١٥ سم

رسم بالحبر الشيني وقلم الليثو .. تكوين ١٩٧٧، ٥٠ × ٥ ، ٦٤سم

ليثرجراف تكوين ١٩٧٦م ٢٤ × ٢٠سم

حقر على الزنك - ١٩٨٢م ٢٣ × ١٨سم

حقر على الزنك طائر ـ ١٩٧٨م - ١٥ × ١٥سم

رسم بالمبر الشيتي مكراسة اكتشات: ١٩٩٤ ٢١ × ١٤سم

في حفر آخر على الزنك سوف نجد تنويعات على هذه القامة الأنثويّة المستندة إلى الأرض، وسوف نجد، كلك، ترددا متعدا لنغمة المثلث بين المقام الكبير والمقام الصغير أذا صحت الاستعارة من الموسيقى - نراه قسيحا يشغل نصف اللوحة، كما نستشفّه صغيرا في اكثر من نعمة وعلى أكثر من مقياس، وفي الطرف الأيسر من اللوحة قامتان - طالما تترددان في

أعمال مرسى وتخطيطاته – هى قامة المرأة والرجل – يكادان أن يتجرّدا من أيحاءاتهما الجنسيّة السافرة وأن ظلا يحتفظان بقسماتهما الواضحة، وبينهما ما يشبه التسارّ – أو التراحم – أو الحوار الحميم، وليس فى خلقيّة اللوحة الا فراغ فسيع – هو إلى السكون الصافى والسلام المرار، أقرب منه إلى الخواء مجرّد الخواء.

ليست محفورات دمتتالية حجارة بوييللو، ترجمة للرواية، طبعا، ولامجرك تصوير «اليستراسيون» لها، بل هي عمل فني مستقل برأسه ومواز لعمل فني آخر مستقل بذاته ومواز بئوره (مجرد أن وغرفت له المحفورات أصبح موازياً) بينهما نسبة وقُربُي لا معدى عنها.

فى هذه المجموعة تنويعات على رأس وسمكة ـ تذكّراننى على نحو معين بلوحة الوجه والشمعة فى منتالية كافافى، وبينما نجد الوجه ـ أو الرأس ـ هنا راسخا ثابتا مفتوح العينين على تأمل بعيد، نرى السمكة كائناً متوفزا يقفز بنوع من العرامة ـ بل الشراسة ـ إلى أعلى، فاتحا فاه عن أسنان كاتها أسنان القرش، مثلثات صغيرة وحادة ونهاشة.

ما هو التساوق بين السلام الأبوالوى فى الوجه وبين الجموح المتنزى الديونيزى في السمكة، بين هذا التصور التشكيلي وبين تيمة الرواية؟ إنما أسال هنا عن التسارق لا عن التطابق، عن التجاوب التشكيلي - فى مجاله الخاص - مع المحور الروائي الذى مجالة اللغة أساسا بما تحمل من طاقات خاصة بها، مهما أضمرت في طياتها من قيم تشكيلية أيضا.

التنويع الأول حيث السمكة الواثبة على الجانب الأيمن من اللوحة، فيه نوع من الصفاء، رقّة الضط، وهدو الايحاء، بينما نجد أن التنويع الثاني – والسمكة هنا على الجانب الأيسر ـ حتى وإن كان التنويمان متطابقين تقريباً، فيه كثافة مظللة في نسيج الضلفية ــ كلاهما حفر على الزنك ــ وخطوطه أوثق وأقوى وأكثر سمكا وثخانة من غير أدنى جفاوة أو غلظة.

فهل في هذا التساوق – التفارق – مرة أخرى - دلالة معيّنة؟ هل فيه أيماء مرة أخرى الى التراسل - التضاد بين أبوالو وبيونيزيوس؟

تتكرر نغمة المثلثات على اختلاف مقاماتها وتوزع هارمونياتها _ في حفر ثالث يضم هاتين

القامتين الأنثويتين — عاريتين كاسيتين معا، ناهدتين بائداء مليئة خصيبة ، منزوعتى أعلى الرأس، كما عهدناهما من قبل، احداهما شامخة الرأس، صرحية الجسم، متشبثة بذراعها الواحد تقبس يدها على ركن من الأرض، بينما الأخرى لاتقل عنها صرحية أو جسامة أوجسدانية نحتية، لكنها، فيما يلوح، في غمرة حوار مزدوج.

هل هو الموار الأساس في هذه المتتالية، كما هو في تلك الرواية؟

مما له دلالة في زمننا الرديء أن الناشر لم يستطيع أن يضمّ اللوحات العارية في صلب الرواية، توجسا وتحوّطا وتقية، واكتفى بأن وضع في الكتاب بقية اللوحات البريئة، ولعل له عذراً، فليس مطلوبا من الناشر أن يكون شهيداً، في كلّ الأحوال .

هل ثم براءة أكبر من براءة الجسم العارى وخاصة فى هذه الصياغات صارمة التزهد وصافية التنسك؛ ليس فيها شبهة بذاءة، ولا حتى مجرد عضوية الجسد، بل فيها تجريد مُوح وقاس، ولكن مرجة الظلامية ترشك أن تجتاحنا.

فاذا كان للمثلث الدور الأكبر - أويكاد - في تكوين هذه المحفورات، فإن للدائرة وأجزائها دور - لايقل أهمية - في تدويرات الأثداء والبطون، وللخط المستقيم تقريبا نصيب في التشكيل.

وهومايتبدّى في محفورة هي الى الأيقونة أقرب، خلفية سوداء كاملة السواد تنبثق أرتنسال منها خيوط بيضاء من نور تحدد وجها نسائيا فيه قدسية هادئة لكنه غير مستقيم الملامع، ثم نتوء يمكن أن نرى فيه انسيابا لجدائل الشعر أو اختلاطا بكيان آخر، وثم وراء الوجه مايوجى لى بأنه فقمة فاتحة فاها، أوهى حيوان سواء كان بحريا أم سماويا، فيه نية افتداس غير خفئة.

هل هذا الامتزاج بين انثوية الهية من ناحية وبين كائنات أخرى، وحشية والهية مرة أخرى، هو تراسل نغمى مع احدى تيمات «حجارة أبوالو» الأساسيّة؛ أم أن هذا التأويل يأتى من انحيازى، وان كانت له مشروعيته مثل أى تأويل آخرى ؟ مع أنه من المسلم به أن التأويل – بدوره – يندرج في سياق مختلف عن سياق القيم التشكيلية البحتة التى تكون العمل الفنى،

وفى هذا السياق نفسه -- تأويلا أو تشكيلا -- تأتى (على اللينوليوم) محفورة «القرد الإلهيّ» (هذه التسمية من عندى) الذى يفجؤنا برسوخ صلد بالأسود فى قلب فراغ قابس بالأبيض، الخطوط التى هى فى الوقت نفسه كتل سوداء، صماء تقريبا، لاتحففها الالطشات أبيض متناثرة صغيرة ، تبدو للعين غير المدربة عفوية وتلقائية -- هى كذلك بالفعل - ولكنها تلقائية تلهمها دربة طويلة لعلّها غير واعية وغير متعقلة تماما وفى حركة تشبث ذراع «القرد للمؤلّه» وساقه بما يبدو أنه قائم عمودى أوحبل سميك مضفور، وفى نظرته الانسانيّة التى توشك أن تكون فوق انسانيّة، دينامية كامنة، حوار درامى مضمونى ينضاف الى أو ينبع من الموار الدرامى التشكيلي البحت بين الأبيض والأسود أوبين الكتلة والفراغ، أو بين الخطوط الكوار المسادة.

وسوف نجد هذا الحوار مأخوذا في وجهه العكسى، حيث يسود الابيض خلفية المحفورة أو يجتاح صلبها، ولاياتي الاسود (السنقيم أوالمقوس) الأعلى سبيل التضايف – وان كان أساسيا في تكوين اللوحة التي أحب أن أسميها لوحة «الأعمدة اليونانية» أو البيزنطية النقية، أساسيا في تكوين اللوحة التي أحب أن أسميها لوحة «الأعمدة اليونانية» أو البيزنطية النقية، عضائص رومانية فانني أميل الى أن أرى فيها روحا هيانستية قوية بأكثر كثيرا من صرامة وقالبية التشكيل الروماني الجهم، لكن هذه الأعمدة هنا ليست صروحا نحتية بقدر ماهي انتقاقات لأشواق روحية أي ليست فيها خارجية الثبات الرخامي بقدر مافيها من اهتزاز التوق الانساني، هي مبتورة الأكاليل، تقمي عليها كائنات شبه إنسانية كانها أحجار الشطرنج، أوتخليطات الوهم، معا، تغمرها قوي توفز داخلي، اللوحة كلها كأنما تسبح – في الوقت الذي هي داسية ثابتة – على أرضية متموجة من كثبان رمل بيضاء محددة بتقوسات الخط الأسود متراوح الثخانة، ومن بينها تبدو ساقان مبتورتان متحركتان وليستا مجرد تلوين، كاني بهما ترفيع، الكثيان، وهذه الأعمدة مستقيعة الترنيع.

إن الايحاءات التي يقال إنها رومانية _ وأميل إلى أنها بيزنطية بل مصرية قبطية - تتبدى ، بقوة، في ثياب سابغة ضافية ترتديها قامة نسوية بيضاء ملفلفة بالسر في ازدواجية تقابلها قامة ذكورية عارية سوداء، في أيقونة ثنائية الجناحين يؤلف بين شعَّيها فراغ أبيض، وتؤمَّرها خلفية سوداء في الطرفين.

* * *

منذ بداياته المبكرة في مطالع الفمسينيات كانت حدود فن أحمد مرسى، في نهاية التحليل، هي اللون، والمساحة: الحدود المثلي الفنان الذي أداته الفرشاة واللوحة، مهما قبل عن «الرمزية» عنده. إنه لاينفي عن فنه «الشاعرية» ولكنه ينفي عنه، بقدر مايسمه، صيغ الفنون الأخرى، فلن تجد عنده التجسيم الذي هو من خصائص النحت، وإن تجد التصورات العقلية، ولاقضايا الأدب والفطابة، كما عساك تجدها في «صور» كثيرة، وإن تجد تلك العناية المسكينة بالنقل الفارجي الدقيق للأشكال والحجوم، وإن تجد الانصياع الجائع لقواعد «المنظور». وإنما هو، كما قلت، لون ومساحة، أصفى عناصر التصوير.

ذلك يفسر لنا ما في أغلب أعماله من إهمال للايحاء بالعمق المكاني، عن طريق العيل التشكيلية المالوقة من تكبير وتصفير، أو تظليل وتنوير وتركيز مثاد، أنه يوميء إلى عمق مكاني، مجرد أيماء فقط واكنه مع ذلك يومي بعمق الرؤية، الفنان هنا يسبر غورا في «الصورة» الداخلية لا في المشهد «الخارج» ومن ثم فإن أبعاد صوره هي، حرفيا، أبعاد المصورة؛ طول وعرض، في هنين البعدين وفي العدود التشكيلية فقط، يستطيع هذا الفنان أن يذهب بنا إلى أبعاد مضاعفة، إلى أغوارفي النفس غائرة، ومشاهد من الحب والتراحم بين الناس بعضهم بعضما، وبينهم والأشياء المحية في الجمودة وإلى أفاق من الجمال التشكيلي البحت. لاياتي «البعد الثالث» عنده من مجرد حرفية في التصوير، بل من توزيع اللون، وتنويعه، ومساحاته. حتى في الضوء: إنه مقل جدا في المتورة، لايقتهم والنارة والقاء الضوء وانت غالباً تجد عنده ضوءا متسقاً ذا درجة واحدة ، شائعا في الصورة، لايقتهم كني اللان والساحة، ولايُغيّر عليهما ، بل يفسح لهما كل الأفق.

وهو أفق فسيح براح، في سعة إمكانيا حراك توشك ألا تكون لها حدود، في تجاربَ جُسُورِ تَبلغ شَوْا من الجمال، جمالَ اللون الشخصي النابع من معاناة، وحساسية، ونوق، وجمالَ مساحات فيها تناغم خفي وانسجامات تكاد أن تلوح عقوية لا تعسف فيها ولا بحث، لكنك بعد تأمل يسبير تقع على دراسة واعية صاحية لتشكيل الضطوط وتكوين المساحات.

هناك شيء لا أضجر من تريده: أن خصائص المزاج المصرى في الفن التشكيلي ينبغي البحث عنها في عناصر الفن التشكيلي ينبغي البحث عنها في عناصر الفن التشكيلي نفسه، وهي ليست قطعا قضايا عقلية، أو أدبية ، أو دعائية، وألوان أجمد مرسى هي بحث جاد، وماهر، في التعبير عن الروح المصرية، وألوانه فيها خضرة زهرية أبلغ من خضرة غيطاننا، وزرقة اسكندرانية أصفى من بحرنا، وهذه المعرق الطوبية المعيقة هي شمس الصعيد نفسها، مصنفاة، فيها كل احتراق أرواحنا، نحن، لاغيرنا، تحت شمسنا، هذه الحمرة الطوبية المعيقة هي شمس الصعيد نفسها، مصنفاة، فيها كل الألوان هي بعض رسالة الروح المصرية التي بوسعها أن تبلغ الإنسان في كل مكان.

ظاهرة أخرى لم تعد اليوم بحاجة للتنكيد: هي قلة احتفال الفنان المديث بالتزام حدود الأشكال والمقاييس الخارجية الواقعية، اليومية المظهر لوضوعاته. وفي العالم الذي نراه هنا تقوم مسوخ قميتة، شوهاء، وإنما هوينقل لنا وغي الفنان بالشيء الجوهري خلف الظواهر، ويلهمنا بجمال غريب في هذه المسوخ، هو جمال تشكيلي صنوف، أساسا، لكنه – لذلك – يبتعث عندنا المحبة القائمة بين الناس، في دخيلتهم جميعا، فتتحان قلوينا أمام هذه القامات المسامتة والساكنة التي تنوه بها مئساة ما، لكنها راسخة مكينة تواجه المئساة، وقد غرزت أقدامها في الأرض فنتماسك نحن أيضا، خفية، أمام هذه الشخوص المتضددة المسكة التي تمرص على الحياة بعناد، أمام هذه الوجوه المسلدة الصخرية التي تنهل منها العاطفة مع ذلك، وقد بترت بتراً عن الحيام، أوقطعت عنها شرائح اللحم وتراكيب العظام، أمام هذه الطهور المنصوية، والإجسام القرية التي المتفادة التحو والحياة في قرارتها، كأنها لتحتزن جزرا صلبة مليئة بالعزم، والرغبة في التحرر والانطلاق، وصدورنا تنبض أمام هذه العيون الواسعة المصرية التي تغيض بالفاجة، وبالعمق، وبالوقة أيضا،

ليس فنّه إذن مجرد بحث عن الأسلوب، ذلك شيء عقيم، انه أيضا شاعرية ورحمة، تنتقل الينا أساسا من خلال الالوان والمساحات. انه أحيانا يحب أن يسمى مذهبه «الواقعية الشعرية»، لكنه الان يحب أن ينسب نفسه الى «التعبيرية الجديدة» التي تكتسح الساحة الفنية في الحقبة

الأخيرة. وهو محق في كلتا النسبتين، ومازالت التصنيفات غير قادرة على الوفاء، بأمانة، بما مثقل .

ولكن ما اهتمامنا بالبطاقات، والالفاظ؟

الواقعية أذا شئت، والتعبيرية بلاشك وأصداء سبيريالية لاتريم، لكنها كلها تنبع عن حس جمالي مرهف، وشاعرية فيها غذاء أسيان تخامره دائما نبرة حزينة تصل أحيانا الى نروة كالنروة التي يبلخ فيها القلب أن يبكى. على أنه دائما يعنى بأن يضع لك زهرة حمراء، تفاحة حمراء، أوحمامة حمراء أوسمكة حمراء شمسا أوقمرا أوأفقا وضيئا، كأنه يؤكد أن عنده دائما استبشارا، ولكنه استبشار مركب وصعب التكوين، يضم في حناياه حساً بالفجيعة، ذلك لاينتقل الهذالا عبر الوسائل التشكيلية فحسب: اللون والمساحة والتكوين.

عن هذه الرحمة، وعن هذا الايمان كنا نجد الشخوص الشعبية المصرية، في أعماله المبكرة وقد طلت هذه الشخوص باقية على نحوما في كل لوجاته، بعد أن ازدادت رهافة وصفاء تشكيليا خاصاً. كنا نجد مندئذ، ومازلنا نجد، تتويعات على الصيادين الاسكندرانيين مع قراريهم واسماكهم، كانهم اخوة الفنان، ودالانا الاخرى دعنده. هده القوارب الجانحة، والمبحرة هي الواتنا، كلنا، الخروج الى الكون العريض، وهذه الاسماك هي عطايا الكون لذا، وما نستنبطه نمن الإعماق. أما هذه الانسوة وأولادهن، وثيابهن السابغة، فلسن مجرد نسوة، بل أمهاتنا وأخواتنا ولساؤنا، وأجسادهن المسطحة فيها مع ذلك أنوثة ملغزة مترعة – كالفاكهة – بعصارة محبورة، لقد تخلين الآن ، ربما، عن المنديل بثوية والفستان بسفرة، ولكنهن مازلن قيمة تشكيلية أساسية في عمله وما زالت الانوثة عنده لغزاً وغواية معا، ومازالت المرأة – جسدائية وميتافيزيقية معا – هي ينبرع بهجة منبرة واحتدام متوهج في عالم اللوحة الداكن الثقيل.

أما القطط، والعيون، والأسماك، والطيور، والاقتزام فهى مصر الفرعونية والقبطية والعربية معا، فى حوارينا وأزقتنا، وفى بياصات بحرى والانفوشى والعطارين، وأركان الاسكندرية المنزوية، فى سكِك نفوسنا وساحات روح شعبنا. وهى ليست «رموزا» بل هى شفرات، ليست استعارات أو مجازات «أدبية ــ قولية»، بل هى «علامات تشكيلية»، ليست دلالتها أساساً فى مضمونها التراثى أو الفولكورى – لافرار من هذا التراث مع ذلك – وانما دلالتها فى المساغات التشكيلية أولاً وأخيراً، أى فى مواقعها من مسائل التكوين والتلوين وايقاع المساحات وتجاوب أشكال: الدائرة والمثلث والعمود الرأسى والخط الأفقى، وهكذا.

ومن ثم قان هذه الروح الشعبية لم تأت اعتسافاً ولاعن استهداف سابق مرسوم، بل عمق تأثيرها أنما يأتى من توفيق الأداءة الفنية البحتة في الأداة وغليفتها الجمالية (هذا هو الجوهر ــ الاسلوب معاً، وعن صدق الفنان في حسه بموضوعاته.

شيء آخر في هه الأعمال، شيء كانه أنفاس آتية من عهود عربقة، بدائية ، كانه كتلة صخرية متحرجة أولية، توهى بها ألوان كانه جواهر جافية غليظة خشنة، وعناصر داكنة باقية بقاء الجيال نفسها، وألوان من الخضرة الغريبة أو الصفراء أو الاحمرار، كانها شفق بدء العالم، أو غسق نهايته. هذه أيضا من سمات القربى الوثيقة بين الفنان ومصادره الشعبية، وأوشك أن أقول بينه وبين مصادره البدائية.

في مرحلة من مراحل مسيرته الفنية اختفت أحادمه الرقيقة الاسية ، وشفافيته وشاعريته النحيلة الصافية المقطرة التي كانت من ماء الحنان والوحشة السائل على اللوحة ولكن ألوانه ظل فيها عمق قليل، وانبساط مساحات ضحلة وضاعت نهائيا حتى الآن، تلك الخطوط الواضحة السوداء المحددة التي كانت تذكرنا أحيانا بتفعيلات الشعر وأيقاع الأرزان والموسيقي التشكيلية المبنائزية عند درووه، لقد خطا عبر حدود مراهقته الفنية، وترك السلحات البراح التي تهب فيها الريح، واقتحم ميدانا فيه زحمة النضيج واحتشاد الرؤى القوية.

الرحاته عندئذ عجينتها كثيفة، ألوانها متراكبة غنية خصبية، كانها تربة تتفتق فيها الأزهار والنباتات والقمح والأعشاب ، طبية ورديئة ، على السواء، من ألف لون وكاتما كان ولعله في كثير من لوحاته الأخيرة أيضا ـ يتفجر بالمتعة الصمية الضاهمة التي تشعرك بامتلاء اللحم بين اصابع يديك، وقوام الجسد اللحيم الطري اللين، وبهاء الالوان الضاحكة أحيانا أوقتامة الالوان المكتوبة المناقلة على حياة عنيدة، غائرة، أحيانا أخرى،

تجاوزت تصميمات اللوحة بساطة وسذاجة الصبا الفني، سواء كان رومانتكيا أوسيرياليا،

وأضحت تصعيماته معقدة، مركبة، كانها متاهات التكوينات العضوية العية، تحيرك بتشابكها وتطررها وتقلبها على عدة مستويات، لكن النظام الاساسى هناك، فى مجموعها، يلهمك بالاعجاب والعجب، ويمكن دائما – مع تعقده – اغتزاله إلى هياكله الداخلية البسيطة. ومع ذلك فأن الخصائص الجوهرية فى فنه ستظل باقية – أنَّى لها أن تزول ؟ – أن الشاعرية هناك. ولكنها غنية كثيفة المجين، والاسى الموحش الذى انسمت به أعماله الأولى قد أصبح حزنا فيه اقبال على تجريه الحياة ومعاناتها، والشغف بتلوين المساحات الكبيرة ألواناً هادنة فسيحة، أصبح تغلغلاً يجمع بين الوان تضعها فرشاة قد ثملت بخمر الأضواء والظلال، تفوص فى أغوار التجارب الجمالية وتكرم ملء اليدين من بهجة التلوين، بهجة خالصة قوية فيها السكر النابع من الاحساس بالقوة والتمكن.

اتسعت رؤيا هذا الفنان فأصبحت شاسعة ، كأن قامته قد طالت وغارت رؤياه في الوقت نفسه إلى موالج دفينة فهي متغلغلة راسخة القدمين وتعقدت كما نتعقد الحياة الأولية فتصبح كيانا عضويا متراكب المستويات يلم أسره نظام وطيد متعدد البؤر والأطراف.

ويسعناً أن نقول إن خصائص فنه عندند – وما زالت إلى حد كبير – هى أولاً: المتعة الحسية المسية المنيفة التيفية ال

من أهم القضايا التى تثيرها، دائما، أعمال أحمد مرسى، مرة أخرى، قضية العلاقة بين التكوين التشكيلي، بقيمه المختلفة من حيث المساحة واللون والخط والروابط الشكلية، وبين المضمون الذي يكمن واء الصياغة التشكيلية. وإنما تعرض لنا هذه القضية في لوحاته الأخيرة التي نجد فيها هذه العلاقة المصيمة بين ما نصطلح على تسميته بالشكل، وما نحاول أن نستكنهه باعتباره المضمون. هذه دائما من الاسئلة التي لم تفتأ تثور من جديد، مهما قيل فيها، ومهما تكررت الاجابات عنها بصياغات مختلفة، ولا فأصل يمكن أن يكون بين هذين العنصرين، حقيقة،

ولكننا بهذه التقسيمات ، والتجريدات، نحاول أن ندرج إلى خفاء العمل الفني.

ذلك أن العمل الفنى عند أحمد مرسى يكتنف خفاء ملحوظ، لاينال منه، لأنه عنصير آسر من مناصر التواصل بين الفنان والمتلقى لفنه، وقد يبدو من الغريب أن يكون الخفاء، والغموض، والاستعصاء على الفهم العقلى القريب المباشر، عنصراً من عناصر التواصل، ولكتنا نعرف أن ذلك من كشوف السيريالية، والرمزية، والتكعيبية والتجريدية وغيرها من مذاهب الفن الحديث، وأن الانجازات الفنية في هذا السبيل تتجاوز الجسور القديمة المعبدة المطروقة، وتلقى بجسور جديدة، فيها جَسارة وجراة، بين وعى الفنان ووعى المتلقى لفنه، عبر المهارى والاخاديد والفواصل التي تقوي م ، بالضرورة، بين كل وعى وأخر.

والمهم في ذلك أن هذا الخفاء نفسه عامل من عوامل الجاذبية، ونداء ودعوة الى التلاقى، بما فنه من تُحد، واستفزاز يتطلب الاستجابة.

ان الرمز عند هذا الفنان ليس قيمة شعرية فقط، وليس قيمة فكرية فقط. ان الرمز هنا، والمضمون الدرامي المكتوم الخفي، انما يندرج في تلاصق عضوى بالقيم التشكيلية التي تكون اللوجة.

ويمكن أن نستخلص بعض هذه القيم التشكيلية من اهتمام الفنان بالتشكيلات الدائرية والمثلثة أساسا، ومحارلته الدائبة في اقامة تكرينات غضة وأصيلة من العلاقات المتبادلة بين الدائرة الكاملة والناقصة والمقطوعة والمضمرة، ربين المثلث في مختلف تركيباته، وبين الخط الأفقى المعود، والتعامدات الرأسية.

ومن القيم التشكيلية الأخرى العلاج اللونى الذى يختطه الفنان، مترخيا فيه أن يثير عندنا الصدمة اللونية الحسية، فيثير بذلك نفسه يقظة للوعى، وتوفزاً للاحساس، فهو يستخدم الأزرق والاخضر في علاقات خاصة، وهو يضع الأحمر في مواقع مفاجئة ، وهو يندرج بالبنفسجى الداكن والأزرق بمختلف ظلاله، في علاقات تجريبية يوفق فيها، في لوحات مرموقة عديدة وعقيدة توفيقا كبيرا.

من هذه العلاقات التشكيلية نفسها وليس من اضافات أو اقتحامات خارجية عنها تتقطر لنا

ايماءات الرمن، والدراما الكامنة وراء اللرحة، وهذا بالضبط ما أعنيه عندما أقول أن الرمن عند هذا الفنان قدمة تشكيلة أساسيا.

فهو الإيفرض عليناً تصورا فكريا، بل هو يتيح لنا التأثر التشكيلي، بما تحمل أعماله من علاقات تشكيلية: الدائرة الناعمة من ناحية والمثلث الجاف الحاد من ناحية أخرى، التدرجات اللينة في اللون، ثم المسلحات المقاجنة، الحمراء أو البيضاءالناصعة، بما تسعل من صمراع أني كامن وفطرى ــ هذا التناقض التشكيلي نفسه هو الذي يحمل المضمون الدرامي، وليس العكس ان صبح، مرة أخرى أن هناك امكانية التقسيم بين القيمتين التشكيلية والدرامية، وفي ظننا أنه ليس هناك امكان لمثل هذا الفصل المعلى بل هناك تناغم وترازن وتجارب بين القيمتين.

ومن هنا تأتى القضية الثانية اذ نصاحب تطور صنعة هذا الفنان من اللوحات الصغيرة كثيفة العجائن المزدحمة بالتشكيلات الصععبة، إلى أسلوبه الحالى، وهو أقرب إلى الجداريات المسيحة، كأنما بعوضنا عن بهرة الأنفاس وازدحام الصدر فى الدراما الشعرية التى تكمن واء رؤياه، بانفساح الأفق التشكيلي، واتساع مساحة الدراما التشكيلية، سعياًوراء هذا التوازن، وإقامة لعلاقة القعل ورد الفعل فى التكوين النهائن .

أن الصفاء التشكيلي الذي يعود مرةً أخرى إلى أعماله بعد أن كان قد استهال به هذه الأعمال ــ على نصو فيه كثير من البساطة التي تشارف على البراءة ــ هذا النقاء الناضيج، اذن، في أعمال أعمد مرسّى، وهذه التكوينات الجريئة المقطّرة، وهذه الألوان التي تتسع في مساحات عريضة تكاد تكون من نفمة واحدة، وإن كانت فيها التدرجات التي تكون عفوية، هذه كلها تُقرّب صنعته الفنية شيئا ما من التكنيك التجريدي، وتكسبه ثراء جديداً.

وفي ظنى أنه يتجه إلى التخلص من تعقيدات التأثيرات السيريالية المركبة، إن أنه الآن رؤيا تشكيلية خاصة به أصبية، تجمع بين العناصر التجريدية والرمزية معا، كما تجمع بين الشاعرية والتبيرية معا، درن أن تكرن هذه المصطلحات جميعا وإفية ولا كافية.

ولكنه، في ظنى، لم يُخلُص تماما من تراثه السيريالي _ الشخصى والعام _ سواء كان ذلك التراث شعريا أو تشكيليا، فمازالت الرؤى ذات الجنوح السيريالي تراوده ويعالجها. كأنما هو

الحنين إلى حب قديم.

رفى ظنى أيضا أن المسلحات الواسعة، أو «الجداريات المصورة» كما أسميها، هي الأداة التي تتفتح فيها موهبته الشاعرية ـ التشكيلية على أكمل وجه.

أحمد مرسى، فى يقينى، شاعر تشكيلى، هذا صحيح، ولكنه تشكيلى بالدرجة الأولى، وفى إهاب الباحث التشكيلي يكمن الشاعر الذى يبحث عن أسرار الروح.

فى ١٩٦٩ ــ ياللسنوات، سرعان ماتمر ــ كتب الناقد اليوناني ــ الممرى ديمتري دياكمبديس:

«ان مناخاً غريبا ينتمى الى الحكايات الفائتازية، إلى الأدب السادى القبرى المقبض، على السواء، ويتصل بالتعبير عن شحنة «الليبو» الغريزية، وعن الذهنية الحادة المرهفة، معاً، يخلص البنا من هذه اللوحات الكبيرة التي يعرضها أحمد مرسى.

ولاشك أن في عمل هذا المصور رغبةً وإضحة في الايحاء الشعري، وفي تجسيد الأحلام، وهناك فيه ذكريات ملموسة من السيريالية، وتأثيرات من شاجال وبيكاسو ولكن ذلك كله قد استوعبه الفنان وتمثله تمثلاً تاما، مما يتأتى عنه تصوير شائق جدا، وجذاب جدا، جاء عن فكر واع وعن جسارة وعناد. أي أنه، بعبارة موجزة، عمل لايشابه أعمال الآخرين».

(البروجريه الفرنسية، القاهرة ، ٢٩ مايو ١٩٦٩)

وبعد ذلك بنصو خمسة عشر عاما يأتى الروائى والناقد والكاتب المعروف المقيم فى لندن شفيق مقار ، ليقول:

«لايُسبِي أحمد مرسى اوحاته، فاليحدد لها هوية منطوقةًالكلمات أو الأرقام أو حتى أبيات الشعر، باعتبار أن اللوحة قادرة على أن تقصيح لك بنفسها عن هويتها الحقيقة متى تواصلت معها وتركتها تستدرجك وتغويك فتفتح لك منفذاً إلى العالم الذي جات منه فانبثقت في وعى الفنان. ومرسى على حق في من تعففه عن تسمية اوحاته، فهى لا تحكى حكاية. ولا تنعى موقفا فلسفيا، ولا تجدد في تقديم أية عووض تسجيلية أو تقارير مصورة عن الطبيعة ومن فيها، ولا تتنفى بشيء، ومع

كل ذلك، تظل الوحاث فصيحة للغاية - متى أصغيت وتركتها توسوس في سمعك ونظرت بعينين مفتوحتين فتركت الوانها وخطوطها تتسرب إلى ماتحت عتبة الوعى، لتمارس معك هوايتها المفضلة: الضرب تحت الحزام.

فاللوجة عند مرسى عملية اهادة تركيب الواقع بعد تفكيك أوصاله، واعطائه ألوانا جديدة تكشف النقاب عما يخفي ذلك الواقع وراءه، لتظهره على حقيقته كما تتراعى لمخيلة الفنان.

وحقيقته فاجعة. لذلك يظل اللون الأررق ... لون الحزن عند المصريين ... يكل تدرجاته، والبنفسجي، والرمادي، واللون الأسود، مفترشا معظم مساحة اللوحة من ألوان أحمد مرسى الأثيرة، الاحيثما تعلق الأمر بالمرأة.

فالمرأة في لوحات مرسى تتوهج، وهي بشكل ما بنبع إشتعال داخلي ما يفتح الطريق المام ألوان كالبرتقالي والأحمر لتقترش عالم اللوحة بما اسماه مرسى في مرثيته لبراك، بريق اللون، وان كانت الوان مرسى الزرقاء والرمادية والبنفسجية والسوداء تظل تلغو بعذاب مندهشم لعذاب ناقم ومفتاظ أو قاعد مسلم أمره لريه، فإن انبثاقات اللون العادة التي تُحدثها المرأة بحضورها في لوحاته، أشبه بانبثاقات المرسيقي سبيليوس، لا تكف عن القول: أه. هذا عالم فظيع، لكن فيه المرأة، فهي تعاجى الحزن وتدحضه للي حين. ريثما ينبثق عذاب رمادي أو أزرة أو بنفسجي جديد.

وان كانت المرأة عزاء، وملاذا في خضم بروية الحزن المثلوجة التي ينضح بها جسد العالم في لرحات هذا الفنان ، فان الحيوانات ـ والجياد ـ بشكل خاص هي التي تسرق من ذلك العالم الوحشى بعضا من سكينة أشبه بالسلام الذي يعقب الصلاة. وقد يكون ذلك السبب في أن احمد مرسى الذي لايكف عن اعادة ترتيب ملامح الوجه البشرى واعادة ابتكار الأشكال للكثير من اعضائه، يستسلم وبيعا طبيا لما تغويه جياده به من جمال».

(الدستور، لندن ۱۸ نبرایر ۱۹۸۵).

في التقديم الذي صدَّر به الفنان معرضه، في ١٩٨٧، بنيويورك ما يشير إلى معان قد نتفق

مع صاحب التقديم فيها أو نختلف:

ما يومىء إلى العشاق الماثلين ، برضى ، في السكينة والثبات، تغمرهم السلحات العريضة المسطحة، وكأنما قوة العاطفة تكاد تشل الهجة، وكأنما حس التحرر يغلقه الصمت.

أو مايومي، إلى أن الفنان يصور الطائر ــ رمزاً للحرية، والعصان ــ رمزاً للخصب ــ مرة بعد مرة، باعتبارها أجزاء لاتتفصل عن المشهد السيكلوجي الداخلي، فلا نرى الطائر أبدا يشق الفضاء ولا نرى الحصان أبدا يعدو في مناكب الأرض.

أو ما يومي، إلى أن عمل الفنان وإن كان رمزيا في مضمونه، إلا أنه عمل تصويري وبصري.

أو مايومي، إلى أن اللوحات مقسمة إلى نغميّات مرهفة التعرج، منخفضة النبرة، رصينة وقاتمة في معظمها، وتُسهم أصداء هذه النغميات في تكوين الاحساس الشامل بالعمق الذي يتحقق حينا عن طريق تصوير الأجواء الخارجية وحينا عن طريق أبعاد المنظور المحسوبة. ونجد أن الظلال تزيد من هذا الاحساق بالعمق كما أنها تشارك في سرية الصورة النهائية – وهي صورة مبنية على الجماليات التكميدية التي تكتسى بنبرات تعبيرية عالية لاتردد أصداء صرخة «مونش» بل تذكر بما نجده عند «بيكون» من «العاطفة – في – السكون».

أو ما يومى، إلى أن شخوص الفنان مائلة فى السكون دائما، والتفاعل بينهم ليس جسديا بل هو تفاعل يينهم ليس جسديا بل هو تفاعل ينتمى إلى العاطفة. إنهم يجسدون تناقض الموت فى الحياة، بل الحياة فى الموت. إن رعب الفراغ عند أحمد مرسى يبلغ من طغيانه أننا نرى عازفاً موسيقيا مستوحدا، ساكنا، وقد شاهت ومُسخِت أداتُه الموسيقية. والشيء الوحيد الذى يخفف من هذا الرعب هو أحيانا مساحة حمراء تضيف دفنا وأملاً إلى بيئة قاتمة وحزينة، ينتظر فيها الإنسان والطبيعة، كلا على حدة، مجى، المفلص النهائي: انتصار الخصب على العجز والعقم.

سوف أخلص إلى بعض القيم التشكيلية في مجمل عمل هذا الفنان وخاصة في لوجاته الأخيرة. فمن حيث التكوين: تتسم تكوينات أحمد مرسى بالسعة والانفساح العريض ويقسّمة صرّحية أو معمارية واضحة – في الفترة الأخيرة على الأخص، وإن كانت تلك القسّمة كامنة بالقوة في أعماله الأولى – مهما كان من مساحة هذه الأعمال. وما زالت الوحدات البنائية في عمله - على اتساعها - في :

أولاً وأساسا الدائرة ببأشكالها وبرجات اكتمالها أو نقصانها، وظهورها أو تخفيها، والمورها أو تخفيها، والمساب، وتوجى بقدر من النعومة والانسياب، وتوجى من أم يقدر من النعومة والانسياب، وتوجى من ثم، يقدر من التصالح مع العالم، والتوافق معه، بدرجات مختلفة، والانساق في داخل قانونه الاساسي، قانون الدوران والصيرورة المستمرة.

المثلث وتنويعاته هو الوحدة التالية في الأهمية، سواء كان مبتورا أو صحيحا، سواء كان متطاولا مسحويا أر مضغوطا مسطحا، سواء كان جليا أو مُضمّرا، وأخيرا سواء كانت خطوطه حادة قاطعة أم مغلقة بقدر من الليونة ـ ولا أقول التهدل ـ والرخاوة.

أما اعتماد الخط الأنقى والخط الرأسى فهو اعتماد أساسى فى تكوينات أعمال الفنان. بل يكاد يبلغ درجةً من الاقتحام والسفور وفرض الذات تدفعك أحيانا لملانتباه إلى أن ثم ضرورة حتمية، فى رؤية الفنان، لهذه التقسيمات الصريحة القوية، وكانما يقول لك، دون أن يقول شيئا بطبيعة الحال... إن العالم عنده ليس انسجاما تاما وأن التَّجَرُّ، والانقسام فيه هو أيضا قانون لا مفر منه.

ومن نافلة القول أن هذا النوع من التقسيم بسيط ولاسفسطة فنية فيه، ولكنه يسمهم اسمهاما حقيقيا في اقامة الصيفة الصرحية أو المعمارية في اللوحة، ويُرسَّع بنيتها الداخلية، ويضمع - بذلك - هيكلاً رأسيا لاتتعرض فيه اللوحة الزعزعة التي تتناتي كثيرا عن اتساع مساحاتها، أي أنه ينأى بالتكوين عن خطر الاندياح والتميع الكامن في انثيال التكوين الفسيح وفي فُرشته المنبيعة، ويُسمه في التكوين، بشكل أساسي ومتكور، قيامُ الشخوص العمودية، كانها تماثيل حية، أو كانها قامات تبدو دائما شاهقة وراسخة وراسية الأركان وهي مع ذلك مشدودة متوترة مناتخة وماثلة وعلى وشك انفجار مكتوم لايحدث أبدا، وكثيرا ما تأتى في وحداث ثنائية أساسية من رجل وأمرأة، أو رجل وحصان أو حضور غير مشخص مع أداة موسيقية، وهكذا ، وتساندها وحداث ثانوية تاتي غالبا ثلاثية، وصنفيرة، أو بعيدة، ويكتمل التشكيل بوجود وحدة الطير أو السمكة أو الميوان الذي يتخذ سمة أسطورية أو ميثولوجية، هانتازية على كل الأحوال، وعلى الرغم من التشويه واختلال المقاييس المآلوفة الذي يُلحق ـ عن عمد ـ بهذه الكائنات الصرحية أو

المعمارية الشامجة، فأنَّ قيها مع ذلك قدراً من الجلال يفرض وجودها علينا فرضا.

والحصان ـ كما لايمكن أن يغيب عن الملاحظة ـ هو الحضور القوى في كثير من التكوينات، بكتلته الجسيمة أحيانا، ووجوده الرخيم خبيء المعنى في معظم الأحيان، ووجهه الذي يتصل بملامح إنسانية غير منفصلة، وكأنه في أحيان كثيرة حصن حصين (وليس مجرد حصان) أي كأنه ملاذ وسور ومأوى ونجدة، أكثر بكثير من معنى وجود المرأة التي تبدو دائما مدعاة للقلق كما أنها ينبوع البهجة.

فلاشك أن لوجود الحصان معنى رمزياً وإكاد أقول معنى ميتافيزيقيا، يتأتى عن هذه القيم التشكيلية: الجسامة والرسوخ ورصانة الألوان وتسيريتها، وصياغة لللامح الإنسانية وما وراء الإنسانية معا.

والصقر الفَخور ــ هل هو حوريس العريق؟ ــ يمتّ بصلة وثيقة إلى هذا التصور، وذلك التصوير، بل هو ينتى أحيانا كنّنه كيان شامل يُظلل الكون ويهيمن عليه، كنّه رحّ الهى، ويأتى فى معظم الأحيان إما على شكل وحدة مثلثة، مركبة المثلثات، أو فى تكوين أفقى مسيطر.

يقوم البحر الساجى العريض داكن الزرقة عادة، بدور أساسى فى تكوين اللوحة، بالفيّته الفسيحة المترامية، تقسيم اللوحة أحيانا وتُلام بين مقوماتها أحيانا أخرى، تقطعها قطعاً أو تدور فى داخل بنيتها بدائريةٍ ناقصة ومتعرجة أحياناً أخرى، إن حرية هذا الفنان فى تكوين لوحاته «الجدارية» تقترن فيها البساطة والتركيب، ولاتقف عند حدود الروتين الذى يركن إليه غيره عادة عندما يواتيه النجاح.

يُعدُّل الفنان الذن من أفقية البحر بأن يجعله دائريا أو مثلثاً ــ خليج أو بوغاز ـــ مرة، وبأن يجعل العلاقة بينه وبين البحداث المحافظة بينه وبين الوحدات الأخرى علاقة حرية وتتوع، فالشخوص أو الحيوانات أو الطيور أو الاسماك كلها ترتبط بالبحر بعلاقات تشكيلية متنوعة، فلاحرج عند الفنان من أن تسبير القامات البشرية، أو تطير، على مياه البحر وأن تخوض القامات الحيوانية في غمراته، بل قد يكون ذلك ضرورة فنية، كان البحر عنصر جوهرى من عناصر الوجود بالنسبة للوجة وبالنسبة للرؤية الشاملة من وراء اللوحة.

أما من حيث التلوين فإن الخصيصة الأولى في أعمال هذا الفنان هي قتامة أو دكنة الألوان، من ناحية ، وقيمة الصدمة فيها، من ناحية أخرى.

فهذه ألوان الحلم الليلي العميق، وألوان الكابوس المطهِّرة المُصفَّاة، أو ألوان هواجس النفس

الخفية: الأزرق بكل تدرجاته، والرمادى ، والأسود، أما الصدمة فتاتى أذ تجد الأحمر القانى، مثلاً في قلب الأخضر الفام، على خلفية من البنفسجى القاتم أو ذلك الضرب من الأزرق الداكن أو العتمة للزرقة الكامدة، وهكذا.

إن زرقات ورماديات هذا الفنان جديرة وحدها بدراسة تفصيلية، فهي في تراوحاتها وتبايناتها وتالف نفميّاتها تدعوك التأمل الطويل، وكانما هي أصداء مقصيحة وشجية عن أنواع من الشجن متلخية أن متنافرة، تنبثق في قلبها بهجات غير متوقعة.

والتدرج اللوني، أو «الموسيقي ـ التشكيلي» ، من الأزرق إلى الرمادي الفاتح أو الداكن أصبح من الملامم الثابتة ــ المتغيرة باستمرار ـ في عمل هذا الفنان.

انظر مثلا ورديّات أو حُفْرات اللّحم الانترى وما يجرى مجراه من علامات الانوثة في العالم ــ السمكة على سبيل للثال وقارن ذلك بدكنات أو قتامات أو غُبُرات الأجسام الذكورية - رجالا أوجيادا، وعلى طول هذه السلالم اللونية بمختلف تتغيماتها لن تجد «حلاوة» أو عذوبة سُكُريةما، فلن

وفيما يتعلق بالعلامات أو الشفرات التشكيلية الأثيرة عند هذا الفنان، أو اذا شت، لك أن تسميها مفردات لفته التشكيلية، فسبوف أشير بسرعة أولاً إلى وجوه شخوصه، اذ هى أقرب إلى الاقتعة المبتررة الفاغرة عيونها مع ذلك عن حياة عميقة تفيض مأساويةً على نحو ما، وهى على الاغلب مثلثة حتى لتكاد تكون نُمَطية في هندسيتها، ولكنها عارمة الحيوية في داخل هذه القالبيّة، اذ تنقيها تلك السونُ الشاسعة الفسيحة.

فهذه اذن قيمة التشويه الجمالية.

تجد ، بالتالي، تهافتا انفعاليا قط.

تأخذ من الأساليب التعبيرية وفيها مع ذلك شبهة تجريدية، لعل ذلك يُعزى إلى الفتنة التي يمارسها المسرح على هذا الفتان الذي زاول عمل الديكور المسرحي منذ عقدين من الزمان.

وفي هذا السياق المسرحي سوف تجد أن العباءة، أو الوشاح، تقوم بدور خاص في لفته التشكيلية، فهي تتيح له منطقة كاملة من المقرة على الصياغة والتعبير والتصرف في التشكيل، وهي في الوقت نفسه تحمل إيحاء خاصا يمتُ بصلة إلى الصوفية، أو الروحانية، وهي أيضا قيمة درامية في توزيع نغم التكوين الموسيقي، وفي حرية هذا التوزيع. على أن الوشاح، والعياءة علامة، أي شفرة على جدلية الخفاء والتجلى، على ثنائية التغطية والتعرية، وفي داخل عالم أحمد مرسى سوف نكتشف باستمرار هذا التفاعل، وذلك الحوار بين الغامض الملتبس الذي يتوارى خلف السر المكنون وبين المكشوف العارى الذي يشارف على الفضيحة.

ومن مفرداته الأخرى التى كان يؤثر استخدامها ذلك التاج القديم الذى يكلل به رأس الشاعر أو الموسيقيّ، «الأنا الأخرى» ، الذات المسقطة على اللوحة، فكنته تاج الشوك أو عطيّة الذهب الاسطورية المفوحة للذات التى تتصدى للفداء والتضعية بالذات.

وهناك عنده أيضًا مفردة القيثارة، العود، الناى، أداة الموسيقى والشعر، صامنة خرساء مرة، أو صداحة بالغناء، مرات كثيرة: هذه غواية الشعر القديمة التى أزعم أنها لم تبارح بخيلة هذا الفنان في أي وقت من الأوقات.

أما العجلة الدائرة الكبيرة، ملقاة على الأرض عرجاء مهمّلة أن درّارة منطلقًة مرة أخرى، فهى من علاماته الأثيرة أيضا، على تجليها الواضح أرخفائها في داخل بنية التشكيل، سواء.

وهناك كما نعرف علامات الشعبان، أو القط، أو السيف الفولكوري الذي يُرْفَع وكانما هي تحية للفنان الراحل العظيم عبد الهادي الجزار، صديق الفنان وصفيّة القديم الفقيد.

لست أتفق مع قضية أن طائر هذا الفنان ساكن باستعرار، بما يحمل ذلك من دلالة على نوع من الاستسلام لليأس، ذلك أننا نرى كيف يحلق هذا الطائر ويدوّم ويُسفّ ويسمو في العّنان، وكيف يتخذ أحيانا ألوان البهجة والاحتدام .

فى السنوات الأخيرة يتقَجر ابداع أحمد مرسى فى لوحات جدارية شاهقة قد تبلغ ارتفاعا فى بعض الأحيان نحو ثلاثة أمتار وعرضها نحو أربعة أمتار، وقد تزيد عن ذلك فى أحيان أخرى، وهى. تتكرنى أحيانا بسيمفونيات سبيليوس العاصفة المحتشدة، ترتفع فيها قامات صرحية قد أخذت مداها حتى النهاية للسيك ثم من نهاية فى أوضاع نحتية ساكتة وليست ستاتيكية اذ تتور بينها بعضاء ربينها ربيننا حوارات لطّها تقع فى مستويات السّر.

هذه القامات، ذكرية وأنوثية على السواء عارية وطهرانية في الوقت نفسه، سامقة المقاييس،
تطفق أن ترسى في نرع السكينة الصافية، متناقضة وكونترابنطية مع خلفيات مدوّبة قد تكون سماء
رماديّة ملبّدة بالسحاب المتلاطم، أن قد تكون أمواجا ضمارية إلى زرقة خضراء مرتطمة خلف جدار
أشهب، وقد تكون خلفيّة مضطرمة بلهب مكتوم الاحتدام، محمرٌ رورتقالي وغائم، وتدخل في هذا
الحوار متعدد الألوان متعدد النغمات كانفات أحمد مرسى الأثيرة: رأس الحصمان المائل بحيوانية
عالية الحضور، أن ذلك المعقر حوريس الألهي المعاصر هائل الحجم، أن كأس تطاول السماء
شموخاً، أن هرم كأنه شراع مركب خرافية الحجم، أوعلى العكس شراع مركب هرمّى يتحدّى لجج
الغمر، أوأخيرا السمكة ـ الحوت ذات العين النجاره الضخمة المستديرة التي لا تغمض أبدا.

هنا أيضًا ما زلنا نشهدالتعويذة الشعبية المتثورة في اليد مبسوطة الأصابع التي تتوسطها عين مفتوحة، أو الساعة الجدارية القائمة ذات البندول الطويل في صندوقها المستطيل، التي لا توجى بقياس الوقت بل بالعكس تماما تشير إلى انتفاء الزمن.

لقد تخلّت القيم التشكيلية في التكوين هنا عن هنسيتها الصارمة (تقريبا)، التي كنا نعهدها من قبل، ما زالت الدائرة أو المثلث أو الخط المستقيم ماثلة وموظفة ولكنها لم تعد سافرة الوجود، تجريدية تقريبا كما كانت في بعض مراحك السابقة، بل أصبحت مضمرة ومطورة، بل منسيّة أحيانا.

وهو ما يصدق كذلك على القيم اللونيّة التي تخلّت تماما عن صفاء تجريدي تقريبا، لم تعد الزرقة نقيّة تمام النقاء كما كان يحدث في الماضي ولا الخضرة بانعة، بل أصبح التدرج والتداخل والتموّج الداخلي في اللون هو القانون السائد في حريّة موسيقية ان صحّت العبارة.

من أمثلة هذه الموسيقية ما يتبدّى، على سبيل المثال، بوضوح باهر فى ارحة ضخمة ليس فيها إلا وجهان: وجه «أنثوى؟» أبيض أشهب مزرق، جانبى «بروفيل» ووجه «ذكورى؟» اصهب فيه تمرّجات شاحبة أو داكنة مأخوذ مواجهة. إن هذا التفارق التناسق اللونيّ والتكرينيّ على خلفية من الدهمة داكنةالزرقة حتى درجات السواد المتدّرجة القتامة، لا تقطعها إلا يد مبتورة ولكنها متلاحمة بوجود خلفًى محجوب عنا في غمار طيّات الأرضية القاتمة المستورة عنا بالسرّ، ليل لا ينجلي، وإن كانت هذه اليد الشهباء البيضاء تقريبا توجى بأن في الليل العميق اصباح كامن.

فى هذه اللوحات الضخمة اتساق فى التكوين يؤكد ضخامتها ويلغيها فى الوقت نفسه، لأنه محكوم ومسيطر عليه، فليست الضخامة هذا معا يقلت من انضباط العمل، ومن ثم فانها مع وجوبها تكاد تتسى، ولا يعود هذاك عند الملتقى حسّ بالتشتّ، مع أن شساعة اللوحة، واتساع عالمها، وانفساح أفقها، وهى من المقرّمات الرئيسية فى العمل، يمكن أن تشتّ وعى المتلقى، لكن المكس تماما هو ما يحدث، أى أن ذلك كلّه يفضى الى نوع من التركيز والتقطير، بل التكليف. هذا أيضا وأنشودة للكتافة،.

هذا الفنان الذى تربى فى بحرى والقبارى ومحرم بك فى اسكندرية، وعاش وإحب وتزوج فى القاهرة، ويخوض الآن غمار الغوية فى نيويورك، عرف الموانى، وإن لم يعرف المراقى، بعد. جاب الأحياء البلدية العريقة الحاقلة باللون والانفعال، واستغل وشقى فى شوارع العاقولية، وبغداد فى الحواق، استلهم تراك الفواعة والقبط والعرب، واستبصر الفن الحديث، فنان جاد، لأنه، على وجه النقة لاتفنته عن نفسه الشعارات المفوية، بل يغوص وراء قيم فنه الصعبة. نهض بعمل شاق، وشق طريقا طويلا فى الفن والنقد والشعر. وقع على أقى باهرة بعد البحث المخلص، لقى الجمال العميق الذى بمقدوره، وهو فقط بمقدوره، أن يُرهف حساسيتنا أمام أفاق الاشياء، وأبعاد النفس، وصلات القربى والربح، ببعضنا بعضا، وأن يجاور بصريا ويصيرتنا، وأن يزداد به واقعنا وأحلاماً غنى وخصوية.

أحجد مرسى

احمد مرسى
- ولد أحيد مرسى في الأسكندرية ١٩٣٠.
- تخرج من كلية الأداب، جامعة الأسكندرية.
- شاهر ورسام وناقد ومترجم.
- اشتفل بالصحافة وكتب مقالات عديدة في الثة
التشكيلي والأدب، في كثير من المجلات والصحة
المربية، وأرسى قواعد وتقاليد النقد التشكيلي ق
العراق عامی ۱۹۵۲ و۱۹۵۷.
- أول فنان مصرى يرتاد الديكور المسرحي الذي ك
حكراً على الأجانب، صدم الديكور المسرحى والملاء
لمسرحينات سقوط فرعون ــ ثورة الموتى ــ المومــ
القاضلة _ جميلة يوحريد للمسرح القومي.
- أعد يتكليف من دار النشر ولاروس» الفرنسي
دراستين تاريخيسين عن الفن التشكيلي في مصر والعرا
لنشرها في مجلة وألفاء ثم في ودائرة معارف لاروس،
۔ یقیم فی نیویورك من عام ۱۹۷٤م ویتردد عا
القاهرة والأسكندرية كل عام دون انقطاع.
شارك في المعارض الجماعية التالية:
□جمعية والأليانس فرأنسيز، الأسكندرية ١٥٤
🗖 بينالى الأسكندرية الأول 106

□متحف الفنون الجميلة - الأسكندرية □ بينالي الأسكندرية الثاني

	🛘 بينالي الأسكندرية الثالث	1404
4	🗀 معرض الواسطى، يخداد	1491
	- (قام المعارض الفردية التالية:	
4	🗆 الأتيليد، القاهرة	1404
Ġ	🛘 متحف الفنون الجميلة ــ الأسكندرية	1404
	🗖 الأتــيــاــيـــه، الــــــاهـــرة	1404
c	🗆 متحف الفنون الجميلة _ الأسكندرية	141.
	🗖 الأتيليه، القامرة	1111
	🗆 مسرح الدويالاسء، لننتن	147.
١	🛘 قاعة اختاتون، القاهرة	1444
١	 المركز الشقائي السوقيشي، الأسكندرية 	1444
١	🗖 جاليري «أسيفر»، نيربورك	1477
١		

سيرة ذاتية .C. V

- صمم ورسم الأغلقة ووضع الرسوم الداخلية للطبعات الأولى من دوارين شعر عبد الوهاب البياتى وصلاح عبد الصهور وأحد عبد المعطى حجازى، مجموعات قصص وروايات إدوار الخراط.

- المتنبات:

 اجاليري «أليف»، واشنطون ١٩٨٥

☐ جـالـيـرى وفـوريـال»، نيـويـورك - شارك في إصدار المجلة الطليعية دجاليرى ٦٨» التي

صدر له:

□ كفائي شاعر الأسكندرية، منشورات الخازندار، أعد

لعبت دوراً بارزاً في تطور حركة الحداثة المصرية والعربية.

تي ١٩٧٠ وطيع تي ١٩٩٠.

صدر من نَوَاسُ

الفنان سميد العدوى: قراءة عصمت داو ستأشى. سبتمبر ٩٦.
 الفنان السيد القماش: قراءة د. صبحى الشاريني. أكتربر ٩٦.
 الفنان مثير كنمان: قراءة حسين بيكار. نوفمبر ٩٩.

3 – الفنان محمود بتشيش: سيرة تشكيلية. ديسمبر ٩٦.
 ن و – الفنان أحمد مرسى: قراءة أدوان الخراط. يناير ٩٧.

يصدر من نقوكي

المقردات التشكيلية، رموز ودلالات القنان محمود سعيد القنان مأمون القنان مأمون القنان معملةي مهدي القنان مترر الشعراني

رقم الإيداع ٢٠٠٩ / ٩٥ طبيع بالهمكز الهصرى العمريي مرتساج : علاء حامد

نقوك سلطة شعرية في الفن التشخيلم

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريس حسيس م هران

رئيس التحرير التنيذي عمل من أبسو مثمادي

الثرن العام عبد الهادي الوشاحي

عبد الهادى الوشاحى

نانب رئيس القعرير محمد كشيك

مدير التحرير

محتمد عبيد ايتراهيم

المستراف فت

. الفلاق الأمامي: حقر على الإلك، الشاهر ١٩٨٢، ١٥ × ١٥ سنم. الفلاق الخلفي: حقر على الزلك ، طائر ١٩٧٨، ١٥ × ١٥ سنم.

استلمم تراث الفراعنة والقبط والعرب، واستبصر الفين الحديث، فنان جاد، لأنه، على وجه الدقة لاتفتنه عن نفسه الشعارات المغوية، بل يغوص وراء قيم فنه الصعبة

